

天体油画的 美学发现

张鹏一著

科学出版社

2013年度国家社科基金艺术学项目

项目编号：13BF051

项目结题编号：艺规结字〔2017〕22号

天体油画的美学发现

张 鹏 / 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

天体油画是传统油画民族化、本土化之后,进一步发展而成的新的探索形式。宇宙天体是天体油画的主要表现题材,无论是画面物象的造型,还是色彩语言表现,都是将艺术的审美活动与天文科学的审美探究联系在一起。

天体油画的美学价值是巨大的,它丰富了天文学的审美鉴赏,在艺术与科学的交织中激发人们的想象力和创造力,推动了人们对天体宇宙的美学认知。

本书图文并茂,语言通俗易懂,适合天体油画爱好者和相关领域的研究者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

天体油画的美学发现/张鹏著. —北京:科学出版社, 2019.1
ISBN 978-7-03-056666-9

I. ①天… II. ①张… III. ①油画-艺术美学 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第040031号

责任编辑:杜长清 / 责任校对:赵桂芬
责任印制:张克忠 / 封面设计:华路天然设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

河北鹏润印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年1月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2019年1月第一次印刷 印张:14

字数:292 000

定价:128.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

人类在对自然世界的真和美的探索过程中，不断发展了两种主要的思维方式，即逻辑思维和形象思维，或者说是科学思维和艺术思维。但在实际当中，科学家常常需要灵感和想象创造，艺术家则常常需要理性思考。因此，艺术和科学虽然是两种看似完全不同的知识领域，在文化环境中各自有不同的轨迹和方向，但许多视觉艺术家会通过他们的作品中采用科学的研究方式来开阔感知通道和表现手法。无论是艺术家还是科学家，为了获得新的洞察力而付出努力的出发点是一致的。因此，艺术和科学在某种程度上相辅相成、相得益彰，其创作过程都是无限靠近未知的世界。

天体油画是通过抽象的绘画语言表达创作者对无限宇宙和神秘空间的理解，通过色彩的神奇魅力使无限遥远的空间变得可以触及。神秘的宇宙似乎被一种混沌的力量所主宰，但是在这种混沌之中充满着不可预知的有序。例如，在作品《冰河世纪》中，可以看到由深蓝的迷宫式的线条和小的红色空间组成的网络世界，在这个看起来混沌杂乱的世界里却蕴藏着节奏性的秩序。对于诺贝尔奖获得者麦克尔·费格鲍罗提出的“混沌中存在秩序”，画家以一种全新的方式让这个理论变

得更加直接明了和容易理解，这一点在作品《丽克月出》《日星闪烁》中得到了充分体现。

本书分七章来介绍天体美术及天体油画的历史渊源及发展现状，展示了世界以及中国天体美术家的作品，作品所呈现的艺术化的天体宇宙，使有限与无限的对比更加强烈，使光明与幽暗的反差无比鲜明，它告知人类是如此渺小，地球也仅是浩瀚宇宙中的沧海一粟。从宇宙的视角反观人类，战争也好，苦难也好；幸运也好，快乐也好，都只不过是发生在宇宙尘埃上的小事而已。

我们有理由相信，随着中国航天事业在内的人类航天技术的进步，更加美丽的宇宙图景一定会更加清晰地展现在人们面前。作为视觉艺术家，我们也期待有更多、更好的作品来反映宇宙之美！

张 鹏

2018年8月1日

目录

前言

第一章 美是存在的恩惠 / 001

- 一、天体美的体验 / 002
- 二、天体美的再现 / 004
- 三、天体美的启示和探索 / 007
- 四、天体美的接受 / 011

第二章 美是身边的风景 / 015

- 一、天体美在中国的展示 / 016
- 二、天体美在中国的实践 / 018
- 三、天体美的拓展 / 021
- 四、天体美的融合 / 022

第三章 美在时空中行进 / 023

- 一、天体美的历史 / 024
- 二、天体美的发展 / 027
- 三、天体美的瞬间 / 029
- 四、天体美的超越 / 032
- 五、天体美的流变 / 037

第四章 美与和谐共生 / 041

一、美与意象 / 042

二、美与生命 / 045

三、美与哲学 / 047

第五章 美的永恒与延续 / 049

一、美与科学 / 050

二、美的规划 / 052

三、美的多元发展 / 054

四、美是生命的延续 / 054

第六章 天体油画的美学赏析 / 057

一、天体美与艺术美 / 058

二、张鹏天体油画作品展示 / 124

第七章 天体油画家介绍及作品展示 / 157

一、天体油画家介绍 / 158

二、优秀天体油画作品展示 / 166

参考文献 / 211

后记 / 213

第一章

美是存在的
恩惠

真是存在的意义，善是存在的机能，美是存在的恩惠。我们欣赏优秀作品中的美，就会为人类的伟大而感动，并为自己是人类的一员而感到骄傲，在人们不屈不挠的美的探究中，美正向我们展现出存在的意义。

一

天体美的体验

伟大的印度诗人泰戈尔，在他的散文诗《纸船》中曾经写道：我投我的纸船到水里，仰望天空，看见小朵的云正张着满鼓着风的白帆。这首诗细腻地刻画了孩子天真可爱富于幻想的性格和心理，同时引起了人们对天空的好奇。也许正是受了泰戈尔的诗句影响，20世纪初，世界上涌现了许多天体画家。

其中天体艺术大师斯克里文·博尔顿（Scriven Bolton）的作品就将油画技法融入天体模型的描绘之中。紧随其后的卢西恩·鲁达乌斯（Lucien Rudaux）被誉为太空绘画艺术的奠基者，也是最早开始用现代绘画技巧描绘遥远星球表面的艺术家之一。1892~1914年，他用手中的画笔绘制了400多幅拥有惊人准确度的外星球图像。当时，他并不认同那个时代的科学家们对月球地表的猜测，于是决定在自家后院观测月球。一般的观测应该属于原始体验，浩瀚的天体经过美术家的观测后，在追求美的价值的基础上就形成了一种文化体验。在他的画面中，月球表面“并不陡峭崎岖，而是拥有相当平缓的坡度，顶部通常平坦或者呈平滑的圆形”。直到他去世20多年后，阿波罗11号登月成功，证实了鲁达乌斯描绘的月球

《在月球上看日食》(法) 鲁达乌斯

《土星环》(美) 博尼斯戴尔

景象。

美国天文学家兼太空画家哈特曼自豪地写道：在人类科学技术的力量到达之前，我们已经到达了那些星球世界。鲁达乌斯还用摄影和绘画相结合的手段，从不同角度、不同手法描绘星球世界的奇情异景，极大地启发了后世的天体美术创作者。

通过上述例子我们可以做出一些归纳，美不仅是感觉到的，而且也是靠理性发现的。经过艺术体验去发现美，是以在精神上发现美的价值为目标。

鲁达乌斯的天体绘画极大地影响了天文艺术大师切斯利·博尼斯戴尔(Chesley Bonestell)，博尼斯戴尔被认定为现代天体美术的先驱。在切斯利·博尼斯戴尔、弗雷德·弗里曼(Fred Freeman)和罗尔夫·克勒夫(Rolf Klef)的作品中，现实主义已远远超出了单纯技巧的范畴，呈现出近乎写实的表现，好像是艺术家对真实太空场景的再现。这些作品第一次让那个时代的人们身临其境般感受到太空飞行和对宇宙的探索已经近在咫尺。博尼斯戴尔在1940年末为《生活》杂志创作的插图作品《征服太空》(*The Conquest of Space*)、《我们生活的这个世界》(*The World We Live In*)等改变了公众对太空的认知，而在那之前人们对行星的印象还停留在摄影图像中豌豆大小的棉花球。

同时美也并不只是通过艺术体验才能获得，而通过对自然的体验也是可以得到的。天体美术家们正是通过对自然的体验，上升为艺术美的发现与表现。

《征服太空》插画(美)博尼斯戴尔

博尼斯戴尔描绘了假如身处广袤的太空中所能看到的最奇妙、最令人惊奇的宇宙景象，这是天体美术家通过对自然的观察和艺术美的体验来完成的。《征服

太空》看起来更像是一组写实明信片，而不是艺术家想象力的产物，它淋漓尽致地描绘了星球世界的奇观异景，同时也歌颂了人类的无穷智慧。博尼斯戴尔的画作被同时代的美国火箭科学家冯·布劳恩评价为“现代科学所能提供的，关于遥远天体的最精确描绘”。博尼斯戴尔、卡罗尔以及日本天体绘画艺术家岩崎一彰都倾其一生尽力来描绘浩瀚宇宙的深邃场景，让观者饱览天体之美。

其实，天文学家和艺术家探索事物的本质是一样的。天体美术在其存在的数百年里出现在许多艺术媒介、理论学派和创作风格中，只是没有进行系统的理论归纳，形成完整的创作及理论体系。

二

天体美的再现

对美的认知是不断发展的，个体在婴幼儿时期喜欢花色玩具，儿童阶段喜欢看连环画、动画片。在智力发展到一定阶段后，个体便开始有美的追求。这样看来，美就不仅仅是单纯地直接感知了，而是与智力有着密切的关系。

普通人和艺术家同样欣赏美景，通常艺术家更能体会其中的喜怒哀乐。用柏拉图的话来说，艺术家和一般人在进行相同的体验时，他的眼睛和耳朵进入了神的世界，看到了人们看不到的形态，听到了人们听不到的声音，所以才能将体验再现出来。

尽管许多艺术家与天文学家曾经密切合作，创作出了融合艺术与科学的精准写实绘图，但是天体艺术家们总是会自由地对天文和太空的奇观进行合理的解读和再现，他们创建了一种独树一帜的绘画题材——天体美术。因此，天体美术的广阔范畴涵盖了从相片级别的写实主义、艺术追求的表现主义到绝对的抽象主义，天体美术和天文学也因此而相辅相成、互为补充、相得益彰。

太空插画“长老级”人物——英国太空插画大师大卫·A.哈代（David A. Hardy），是世界著名的天体美术家。他曾担任国际天文美术家协会主席，是天体艺术的积极倡导者和实践者。20世纪50年代，他为阿西莫夫、克拉克、卡尔·萨根等人的科幻小说创作了一批封面插画；1964年电影《神秘博士》中，掠过大笨钟的外星飞船出自他的笔下；70年代，读者开始在报刊亭里频频看见哈代的作品；

英国迷幻与太空摇滚乐队 Pink Floyd 曾用他的画作为演出背景。

哈代为 1964 年电影《神秘博士》创作的外星飞船

哈代为 1954 年出版的 *Suns, Myths and Men* 一书画的插画

作为一种介于科学发现与艺术创作之间的绘画类型，天体美术并不只是想象力的产物。创作者必须对化学、物理学、天文学和火山学等领域有所了解，至少不能一拍脑袋，就给外星生物加上七八条腿，或者把遥远的恒星涂成绿色。哈代继承了鲁达乌斯和博尼斯戴尔的写实主义，用他的话说：“你得把大气的颜色弄对了，搞清楚这颗星球的表面是岩石还是冰天雪地。只有这样，你的作品才能像照片一样有说服力。”

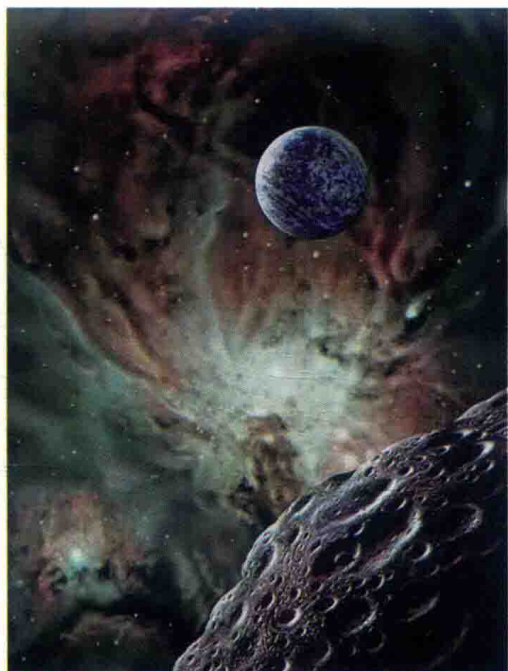
在照相技术如此发达的今天，有人担心太空望远镜拍摄的照片会取代太空绘画，让人们更加真实地了解成百上千万光年以外的浩瀚宇宙。画家的想象力是否会输给宇宙？哈代对此的看法是：无论科技如何进步，人们毕竟还是需要艺术创作的。“当代的天体美术创作并不总是追求照片一样的效果，而是需要展现一种印象派、表现主义，甚至是抽象主义的风格。虽然我现在的作品大部分是在电脑

上完成，但时不时地，我还是会用油彩或水彩在画布上绘画，这就像是一次艺术运动，如果能在画廊展出，将会是很有意义的事。”

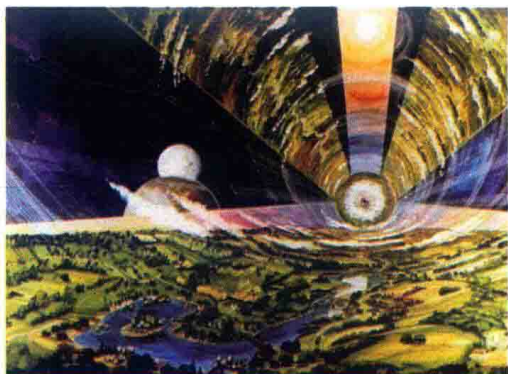
哈代作为当代太空插画领域的“长老级”人物，目前仍是国际天文艺术家协会欧洲区的副主席，太空艺术爱好者们经常能在科幻主题活动现场看到他的作品。同时，天体美术也有了越来越多的拥趸和实践者，包括曾为美国国家航空航天局（NASA）绘制22世纪太空殖民地的Rick Guidice和Don Davis，设计了冥王星邮票的Ron Miller，为宫泽贤童话《银河铁道之夜》制作了CG短片的加贺谷穰等。

哈代太空美术作品（1）

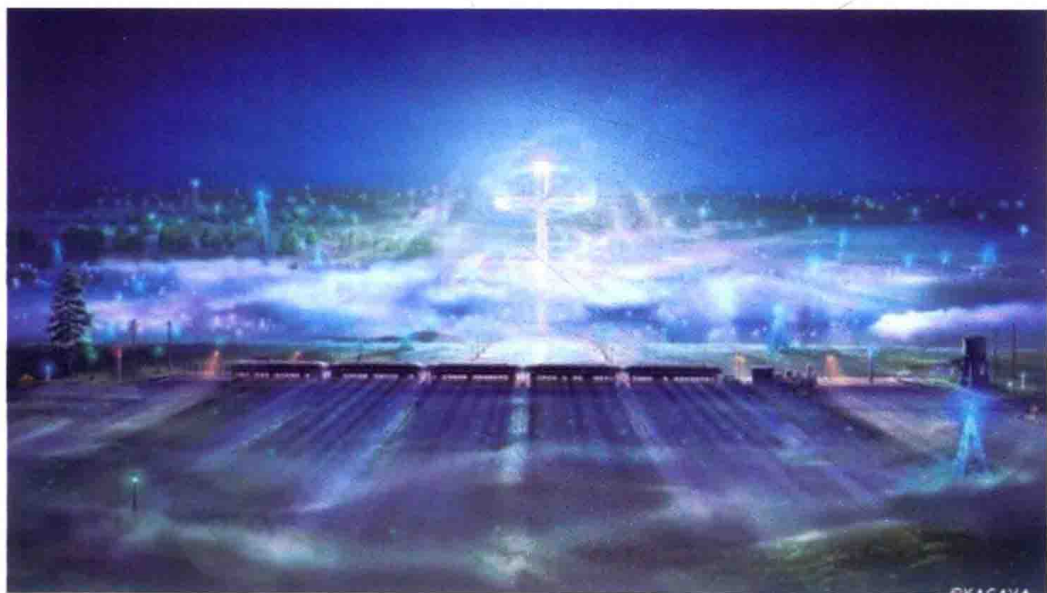
哈代太空美术作品（2）

Rick Guidice为NASA设计的未来太空殖民地

Ron Miller绘制的冥王星邮票（1991年发行）

《银河铁道之夜》(日)加贺谷穰

创造是生命之源，艺术的再现需要创造，艺术的再现需要科学，艺术的再现需要幻想，这样艺术才能形成风格与流派。

三 天体美的启示和探索

从古至今，从伽利略发明太空望远镜到达·芬奇描绘日月星辰，人们就一直从不同的角度审视着浩瀚的星空，它既是科学的又是文化的、哲学的、宗教的、艺术的。埃及的金字塔、欧洲的巨石阵都是著名的史前天文遗址，被人类称为万物之灵，即源于人们的思考和仰望。

宇观这一概念已被我国天文界广泛接受，在物理学界和哲学界也颇有影响。但在艺术领域还有待开发。毕竟宇宙是很抽象的，常人也无法身临其境，很难触景生情，所以我们更多是用天体一词来形容这门艺术，以便于人们对它的理解，但无论是宇观还是宇宙，无论是天空还是天体，天体艺术家们的艺术创作是具有生命力的创造是个铁的事实。

天体美术家展开想象的翅膀，遨游于宇宙太空。天体美术不但揭示了宇宙的

奥秘和奇妙，也成为绘画流派的现代产物。而事实上，天体美术并不是古典主义、现实主义、表现主义、浪漫主义、抽象主义画派描摹宇宙的最后堡垒，而是在艺术家的传承中孕养着新的视觉风格与精神性的突破。也许在普通人的概念中天体与艺术看似风马牛不相及，然而从古至今，与天体相关的艺术都代表了人类对宇宙最前沿、最具代表性的认识、理解、憧憬与再现。

正如北京大学教授彭吉象所言：“如果哲学代表着人类理性认识的最高形式，艺术则代表着人类感性认识的最高形式。”与那些致力于重现地球的遥远过去的艺术家一样，打造太空世界的艺术家也依靠科学去探索和描绘人类不曾见过的物体、生物和区域，他们让科学家和大众看到不能用肉眼所及的景象，凡·高的作品《星夜》就是一个很好的例证。

《星夜》(荷兰)凡·高

对天体画家来说最重要的是所绘制的作品能被天文科学家认可，并能在世界各地的天文馆和其他专业机构里举办天体美术的展览。一些天体美术家本来是天文学家或物理学家，甚至还是宇航员。1964年，苏联宇航员列昂诺夫第一个离开飞船走进太空，与众不同的经历使他后来成了一名出色的天体美术家。艾伦·比恩(Alan Bean)是美国宇航员，也是第四个踏上月球的人。回到地球后，比恩将自己的全部时间和精力投入到描述自己在月球上所见到的情景，有些画作的表面还洒上了来自月球的灰尘，成为绘画与材料结合创作的典范。

现在美国最顶尖的天文科学家，很多都是在受到天体美术的影响后而走上了天文学的道路，如博尼斯戴尔。1946年，博尼斯戴尔与火箭事业先驱冯·布劳恩合作创作的《征服太空》《征服月球》《火星探测》等系列图书，精确描绘了明亮的光球和太阳黑子、色球层和红色日珥以及太阳外围银色日冕形，还有太阳右下方的一簇小星——美丽的七姊妹星团。他们创作的带有科普性质的系列图书吸引并引导着大批天文爱好者步入天文研究领域。

在航天事业极为发达的苏联，有着多位身兼天文学家、宇航员、天体美术家多重身份的传奇人物，最典型的首推列昂诺夫。他是世界上第一位在太空行走的人，也是与太空的关系最为亲密的天体美术家。他开始从事天体美术创作的时间比太空行走更早一些，与岩崎一彰和哈代一样，开始于1950年。他的作品也多与人类开拓征服太空的活动有关（其中也包括他本人曾参与过的一些计划），所绘制的太空美术作品色彩厚重沉着，独具艺术魅力。列昂诺夫经常与他的画家朋友安德雷·索可洛夫（Andrei Sokolov）合作。二人都擅长表现太空或恢宏或寂寥的场面，笔法粗犷，写实性强（这也得益于列昂诺夫的独特经历）。他们曾经合作出版过《人和宇宙》一书，收录的作品深表了苏联天体美术创作的风格。

《上升2号》（苏联）列昂诺夫

《通向反宇宙之门》（苏联）索可洛夫

美国人迈克尔·卡罗尔（Michael Carroll）是早年天体美术运动的先行者之一，也是国际天文艺术家协会的创始人。在少年时代，他受家庭的影响（他父亲是航空工程师）开始对天文学产生了浓厚的兴趣，开始了他的天体美术创作生涯。卡罗尔的画与哈代有异曲同工之妙，大气而潇洒，宏伟而壮观。他不变的主题是遥远的星辰、异星地貌与太空飞船。为力求题材的真实新颖，他和许多天文学家开展过合作。《时代》与《史密松》杂志经常介绍他的作品。

罗伯特·麦考尔（Robert T. McCall）是另一位精于描绘太空开发大场面的大师，他曾受聘于NASA，从事太空美术创作40余年。他最擅长表现的是大时代背景下的探索活动，并将记录当代史的一部分视为自己创作的终极目标，其作品极富时代感和历史感。在史密松学会下属的航空航天博物馆大厅内、在《2001太空奥德赛》和《星际旅行》在内的许多经典科幻影片的海报上、在NASA的无数宣传画和20多年来一系列航天主题邮票上，甚至在NASA前行政长官的办公室中都可以欣赏到麦考尔的作品。

《火星化石》(美) 卡罗尔

《阿波罗—联盟》(美) 麦考尔

邮票设计(美) 麦考尔

美国物理学家突希亚伦（Joe M. Tucciarone）的作品也很有自己的特色。1978年毕业后，突希亚伦就开始为孟菲斯天文馆进行太空美术创作。他经常用丙烯绘画的手法表现宇宙中的各种天体，如星云、星系等。造型精严，艺术感十足又不失真实，色彩上则大面积运用深浅不同的粉色和蓝色作基调，并以橙黄色系作前景，在暗背景衬托下显得和谐而夺目，风格鲜明，给人印象颇深。另外他也创作